

Oscar

Secrets of 【法】奥利维耶·科特/著

winning Animation

奥斯卡最佳动画短片 幕后·手记

王英策 王诗戈/译

常光希/序

“作者：IMAX格式带来了哪些大的变化？
彼得罗夫：我不能再用手蘸着颜料（颜料干得很慢）在玻璃板上画了，而以前做《母牛》《荒唐人的梦》和《美人鱼》时用的都是这种方法；现在需要在更大的平面上绘画，更费时间，我得找到一条新路子。
作者：我总是觉得，动画片可以分成两类：一类需要天赋、专业和耐性，但可以说并不让人感觉有多神奇；另一类就算我想破了头，也猜不透这样完美的作品是怎么制作出来的。《老人与海》就属于第二类。作品中光线和动作都处理得自然到了极点，对这样的作品我只能想到一种解释：你一定对你在现实世界中看到的东西有不可思议的照相机般的记忆，比如小船，来帮我找到感觉。对于那些非常难做的场景，我会先在纸上试做一遍，画个草图放到玻璃板下，起到一个引导作用（拍摄时当然要走）。这些图用不着再摹一遍，它们主要是帮我设计旋转动作，找到三维空间的感觉。还是因为要用到大银幕，你不能在透视处理上出什么差错。德米特里也帮我做了一些动画。
作者：用到了高科技吗？你的摄影师不习惯使用这种技术吧？你们用的是哪种照明灯？”

Oscar

Secrets of [法] 奥利维耶·科特 / 著

winning Animation

奥斯卡最佳动画短片 幕后·手记

王英策 王诗戈 / 译

常光希 / 序

JM 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Press

本书经法国Eyrolles出版公司独家授权出版

Translation from the French language edition of:

Les Oscars du film d'animation

by Olivier Cotte

©2006 Editions Eyrolles, Paris, France.

Photographs and iconographic documents reproduced in the book: all rights reserved.

Neighbours, Production Office national du film/Filmboard of Canada

Frank Film, Production Carline Mouris

Le Chateau de sable, production Office national du film/National Filmboard of Canada

A Legy, production Pannonia Films

Anna & Bella, production Cilia Van Dijk

L'homme qui plantait des arbres, production Radio Canada

Balance, production Christoph et Wolfgang Lauenstein

Manipulation, production Tandem Film Ltd

Mona Lisa descending a staircase, production Joan C. Gratz

Quest, production Thomas Stellmach

The Old Man and the Sea, production Pascal Blais/Imagina Corp./Animation Film

Studio of Yaroslavl

Father & Daughter, production Clouddrunner Ltd/Cine Te Filmproductie bv

Harvie Krumpet, production Melodrama Pictures Pty Ltd

版权登记 图字: 07-2007-1622

图书在版编目(CIP)数据

奥斯卡最佳动画短片 幕后·手记/(法)科特著;王英策,王诗戈译.

—长春:吉林美术出版社,2009.7

ISBN 978-7-5386-3261-3

I.奥… II.①科…②王…③王… III.动画片—鉴赏—世界 IV.J905.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第099171号

奥斯卡最佳动画短片 幕后·手记

出版人/石志刚

作者/(法)奥利维耶·科特

译者/王英策 王诗戈

责任编辑/朱蕙楠

封面设计/张亚力

技术编辑/郭秋来

出版发行/吉林美术出版社

www.jlmspress.com (长春市人民大街4646号)

制版/长春吉美版务有限责任公司

印刷/辽宁美术印刷厂

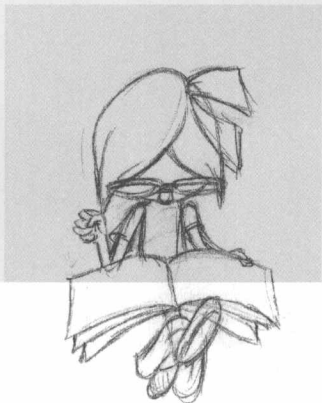
版次/2009年7月 第1版第1次印刷

开本/880×1230mm 1/20

印张/14.5

书号/ISBN 978-7-5386-3261-3

定价/58.00元

序(中文版)

本书的作者是奥利维耶·科特，他有一个丰富的经历，这些不寻常的经历使他得以完成这本独具魅力的书。

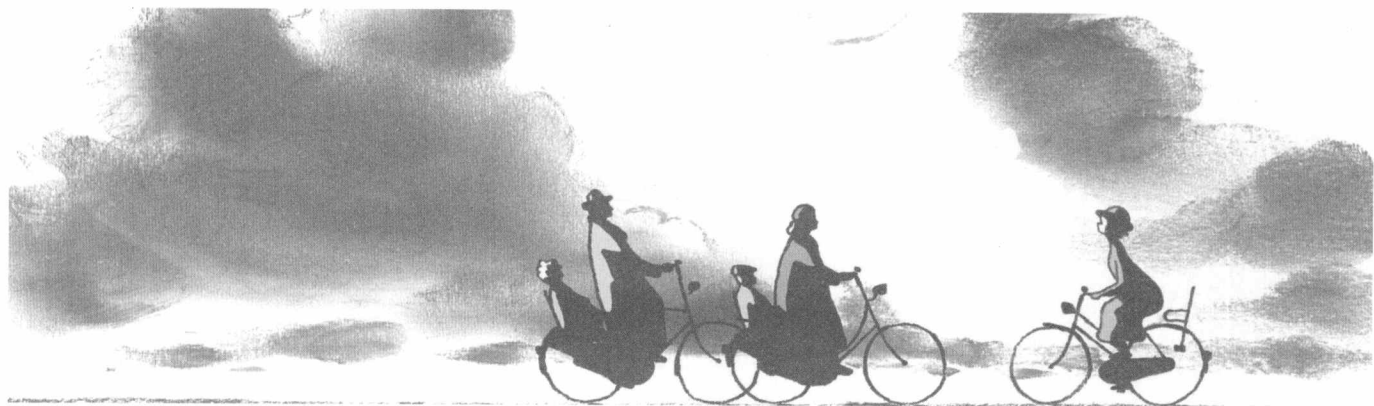
他是作家和记者，所以能用娴熟的笔调和机智的采访技巧把本书写得引人入胜；他还是动画导演，所以能用非常专业的知识与被采访者谈话，从而挖掘出生动的素材；他又是动画学院的教师，所以能用谆谆善导和亲和力引导读者进入奇妙的动画世界……而更重要的，他是一位研究动画史的专家，以他敏锐的洞察力从历届奥斯卡获奖短片中遴选出最有代表性的13部介绍给读者，并进行中肯的评价和剖析，使读者从中受益。特别是从动画本体出发，探索各种艺术思潮的演变对动画观念的影响，从而使读者对当今动画的发展有一个理性的判断和借鉴。相信对中国的动画研究者、动画制作者以及动画专业的教师和学生，甚至普通的动画爱好者来说，这是一本难得的好书。

提起奥斯卡动画奖，马上会想到被人们津津乐道的迪士尼动画大片以及其他大公司出品的商业动画大片，而知道奥斯卡有动画短片奖的人并不多。其实从1932年第五届奥斯卡奖之后就开始设立最佳动画短片奖，至今已70多届了。在动画发展的历程中，动画短片实验性的先导作用是毋庸置疑的，只不过是商业动画大潮处于主流文化的今天，动画短片常常被人们忽视。可以说动画短片（实验动画）与动画长片（商业动画）在动画发展的进程中时而若即若离，时而又互相渗透、互相影响，好似由动画本体派生出来的一对孪生兄弟。

相对长片而言，动画短片在国外大多是由独立制片人拍摄的，往往是保持自我风格、形式、技巧和制作方法的艺术家作品。正如作者所说的“艺术家渴望赋予个体表达以百分之百的自由，不受外界叙事的限制——唯一的规则就是审美快感；在比较个人化的电影中，动画制作人的角色才更接近一名艺术家。”

在本书介绍的13部奥斯卡获奖短片中，不论是颇具争议的由真人逐格拍摄的实体电影《邻居》，还是把故事讲得感染了大批观众的《哈维·克鲁皮特》；不论是用剪贴图片构

成视觉元素的《弗兰克的电影》，还是用砂土塑形为儿童拍到尽善尽美的《沙堡》；不论是敢于超现实时空构成的逐格木偶动画《平衡》，还是从逗乐中感悟人生的《操纵》，都给我们带来了惊喜。这些影片来自不同的国家，各有不同文化背景，但都具有独特的原创性和审美情趣，以及精益求精的艺术追求。同样，影片体现了影片创作者追求艺术真理的勇气和热情，他们不愧为世界动画进程中勇敢的探路者。

这些影片的大部分我都曾经看过，但通过这本书，我又了解了更多关于影片和导演的故事，特别是很多鲜为人知的幕后。当我深深地被他们对动画的执着和真诚所感动时，我对这些影片又有了新的领悟。

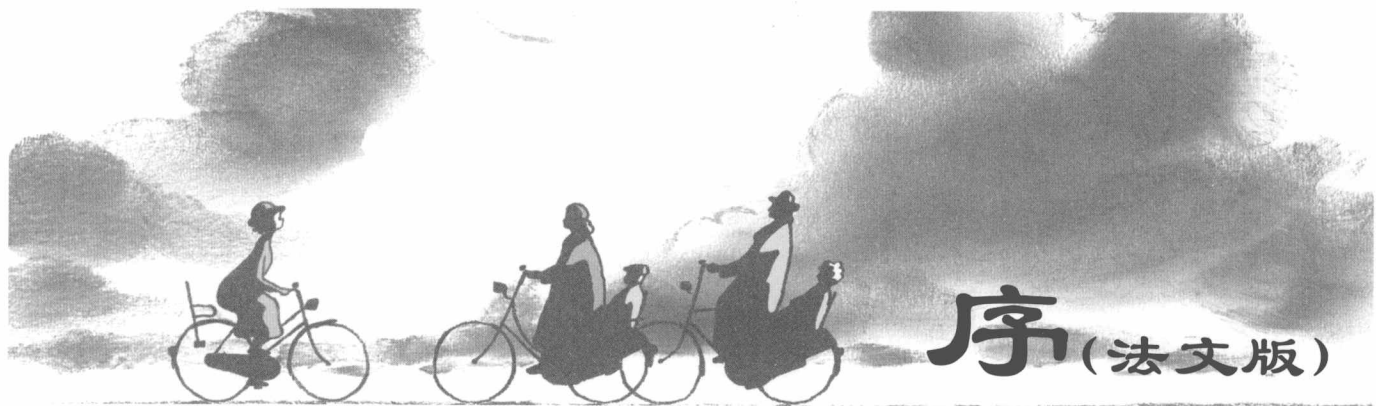
动画创作是一个艰苦而漫长的过程，即便是只有几分钟的动画片，也需要付出创作者的所有精力。而这些巨大付出的回报，就是来自观众对影片的认同、共鸣和启迪。

动画是快乐的艺术，动画短片给观众带来快乐，我希望本书也给读者带来快乐！

帝光希

2009年6月于上海

长久以来，奥斯卡奖一直是为美国电影所垄断的一项荣誉。目前只有“最佳外语片奖”这一个奖项是其他国家的真人电影可以角逐的，而美国往往是绝大多数奖项的最大赢家。

但是在动画电影的神奇世界里，国界却被打破了，文字为另一种语言所代替；这些优秀作品的魔力令人沉醉入迷，再不会忙着在这种或那种技巧之间比来比去。

奥利维耶·科特从世界范围内的动画短片中筛选出13部最精彩的奥斯卡获奖作品。通过这些近乎完美的影片，他帮助我们解开了动画背后奇妙的密码，带给我们极大的精神愉悦。在这部力作当中，作者讲解了许多动画制作手段，却又没有出卖任何业内玄机；他透露了每一部短片的技术细节，却丝毫没有削弱影片在我们心目中的恒久魅力。个中秘密其实很简单——作者本人就是一位电影导演。所以，在采访过程中，他能够始终充满激情而又不失专业素质，积极地获取信息，渴望了解真实情况，好似一位出色的向导，引领着我们去欣赏这些风格各异、广受赞誉的获奖短片。

作为读者，我仔细从一字一句中汲取着精神养料，有如一只爬到了动画巨人肩上的小老鼠，踏上了一次不平凡的旅程。我体验到了一种奇妙的感觉——尽管这些短片我曾看过多遍，但其中有些东西我从未领会，直到此时方才明了。这种感觉，就像是发现了所爱之人的秘密。

这13个故事滋养着我的心灵，我仿佛又变成了一个孩子。

塞尔日·布龙贝格

法国安锡国际动画电影节艺术指导

前言

我认识奥利维耶·科特是在20世纪80年代中期，当时我在为阿德曼公司执导动画短片，而他是一位年青记者。那时我俩都很迷恋各种形式的动画制作。打那之后，我们各自的事业都发展得很好。阿德曼工作室在全球动画领域内占据了重要一席——主要应归功于《超级无敌掌门狗》系列动画片以及另两部叫座的动画故事片，奥利维耶则成了一名成就不俗的电脑艺术家，专门为故事片和动画片制作特效。同时，他也没有放弃写作，出版了一系列关于动画和动画师的专著。

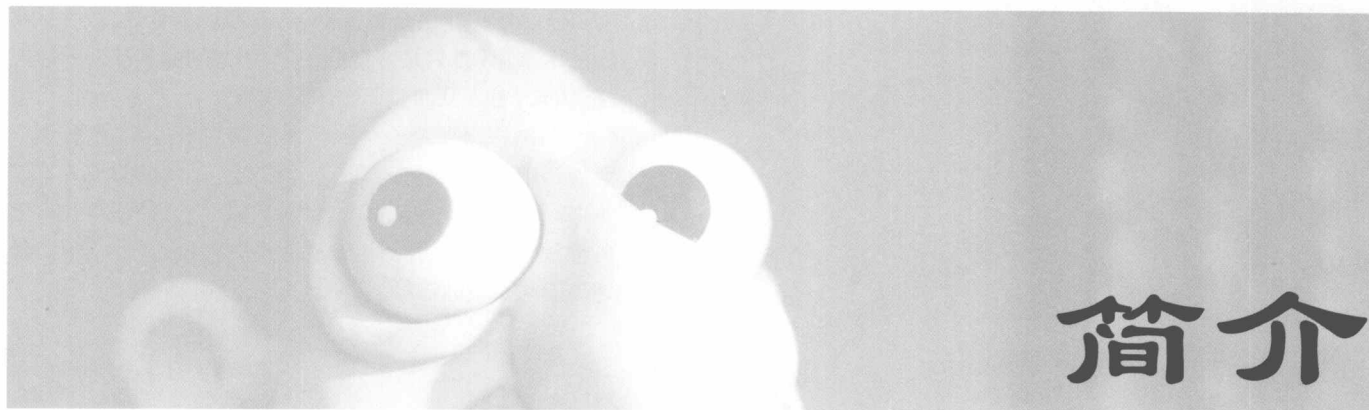
《奥斯卡最佳动画短片幕后·手记》写的是一个我非常珍爱的主题——奥斯卡获奖动画短片。奥斯卡的这个奖项很特别，它让有才华的独立制作人把自己的作品搬上这个世界最大的舞台。其结果就像书里交待的那样，辉煌的职业生涯常常就此展开。

读这本书就像读很多书一样，有一点你会有些纳闷——为什么没人早点儿写出这样的东西？奥利维耶拿到了一些引人入胜的原始资料，最重要的是，他对动画界的一批传奇人物进行了深度访谈。他对许多创作理念和制作技术都进行了详尽而细致的分析。奥利维耶既是教师，又是作家，而且本身也制作动画，由他来进行采访再适合不过了，他挖掘出的话题既能迎合一般读者的兴趣，又能启发年轻的动画制作人和动画专业的学生。自始至终，字里行间流露出的是他对被采访者的敬重和对他们的作品的热爱。

一句话，这本书是对动画巨匠思想和技术的深刻揭示，正是我在事业初期迫切希望拥有的那一类书。

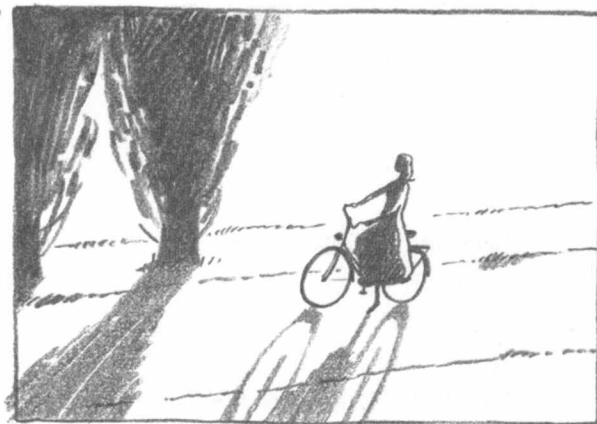
彼得·洛德

阿德曼动画工作室编剧、导演

简介

获得过奥斯卡奖的动画片往往都享有一定声望，因为当前，北美的大奖总会把全球各地的电影都吸引过来。从某种程度上讲，如果一部影片被授予“年度最佳动画短片”的封号，那么它所赢得的荣誉便是世界性的。当然，在现实中事情并没有那么简单。获奖影片常常很难定夺，圈内也不乏专业人士的批评；但毋庸置疑的是，获奖作品无一不让评委印象深刻，或至少已经融汇进时代精神的大潮。

奥斯卡动画奖（1931年刚创立时称为“卡通”）很长时间以来仿佛是为美国电影而设立的。1939年以前，这项荣誉每年都被沃尔特·迪士尼摘得，后来，其他美国动画公司开始参与瓜分。一直到20世纪60年代初，才有其他国家的作品（如杜尚·武科蒂奇执导的《代用品》，萨格勒布电影节）跻身奥斯卡。从此便一发而不可收，而脱颖而出的短片则体现了多姿多彩的文化。

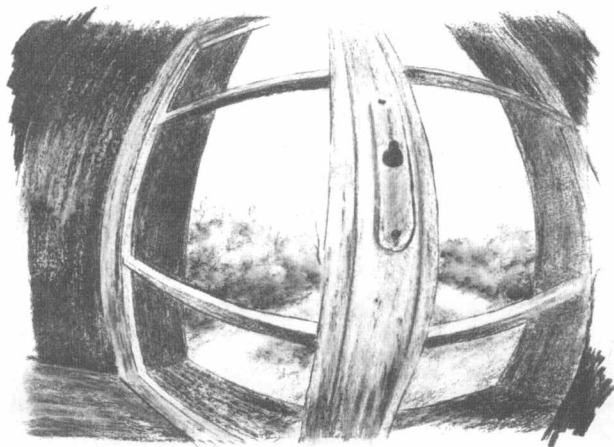
对自己的作品作出分析。无论你是动画制作人、学生、业余艺术家，还是只是好奇的读者，书中的故事都会令你入迷、开心，甚至我希望能够深受鼓舞。

动画称得上是一个独一无二的艺术门类，但在这个领域当中却恰恰存在一种“社区文化”，帮助我完成了这本书——那是一种亲密的合作，打破了社会、语言和文化的界线。在这里，我要再次感谢书中提到的艺术家们，感谢他们给予我的信任。

在20世纪里，短片拍摄技术也在不断演进，并随着技术进步和观众趣味的改变而进一步发展。70年代中期以前，几乎所有动画片都是利用赛璐珞制作完成的。其后，创作媒介渐趋多样化：制模黏土、数字技术、纸张剪样……动画产业变得更具魅力，因为电影是展现多元的理想舞台。

在我参与制作动画片和真人电影的经历中，我不止一次发现，不同的人生经历往往有着诸多相似之处：每一位制片人和技术人员都同样痴迷于动画艺术和摄影机制造出来的幻象。我迫切想告诉人们，创作动画需要怎样的激情和决心，于是产生了写作本书的想法。

我的愿望是，本书中提到的13部影片能够相互补充，每一部都具有独特的美感，而运用的技术又各有千秋。我选择的短片制作时间离现在都不太远，以保证能够搜集到相关的信息和具体的拍摄手法。整部书贯穿着多位制作人及其合作伙伴的想法：他们讲述了拍片的原始冲动是怎样产生的，采用了哪些技术手段，并尽可能中肯地

目 录

邻居 2

弗兰克的电影 24

沙堡 44

苍蝇 64

安娜和贝拉 80

种树的人 102

平衡 124

操纵 138

下楼的蒙娜丽莎 160

追寻 178

老人与海 198

父亲与女儿 220

哈维·克鲁皮特 248

邻居

这部抒情诗般的短片利用演员的实际动作逐格拍成，它讲述了发生在两个邻居之间的故事。一开始，他们在自家的花园里一边吸着烟斗，一边静静地看报纸——一幅祥和的场景。接着，一朵小花在他们中间长出来。起初他们都很高兴，可随后因为都想把小花据为己有，他们为此大动肝火，以至于拳脚相向，在盛怒中不小心踩死了备受珍视的小花。随着暴力不断升级，他们残杀了各自的家人，最后同归于尽。在影片的结尾，他们的坟墓上各生出一朵美丽的小花……

Oscar 1952

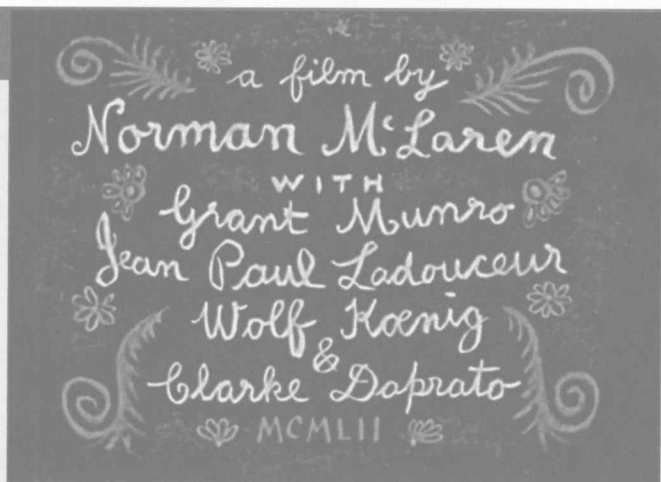
诺曼·麦克拉伦

相关资料

加拿大国家电影局的名头，由麦克拉伦亲自绘制。由于技术人员不多，而且麦克拉伦希望尽快切入正题，所以演职员表做得非常简单。

片名：《邻居》

发行时间：1952年

发行国家：加拿大

导演：诺曼·麦克拉伦

制作、发行：加拿大国家电影局

制片人：诺曼·麦克拉伦

编剧、动画制作：诺曼·麦克拉伦，格兰特·蒙罗，让-保罗·拉杜瑟，沃尔夫·柯尼格

技术：实体动画

音乐：诺曼·麦克拉伦

音效：克拉克·达普拉多

演员：格兰特·蒙罗，让-保罗·拉杜瑟

摄影：沃尔夫·柯尼格

片长：8分10秒

诺曼·麦克拉伦 出生于苏格兰，曾在伦敦与约翰·格里尔逊一道工作，后移民纽约。后来，格里尔逊创立了加拿大国家电影局，邀请他去蒙特利尔筹建一个动画分部，于是，麦克拉伦就在那里导演、制作自己的电影，鼓励提携艺术新秀，并为国家电影局赢得了国际声望。诺曼·麦克拉伦无疑是动画史上最伟大的天才：他发明了最具原创性的技术，并将这些技术运用于逐格电影制作。凭借执导的五十余部电影，麦克拉伦以最完美的姿态向世人证明了方式决定表达。

拍摄理念

让我们回到这个看上去自相矛盾的定义“逐格拍摄而成的实景电影”上来。如果我们将动画定义为“通过分别制作每格胶片创造出真实生活的幻象的艺术”，那么动画使用的素材则通常与视觉艺术中采用的素材相同。不过，动画中也可以引入其他元素，例如，可以通过安排人物造型的顺序，让真人在动画中一格一格地像木偶一样活动。《邻居》就是用这种方式拍成的。

诺曼·麦克拉伦发明的这项技术被称为实体动画。很显然，在这项技术当中麦克拉伦融合了自己的两大兴趣：肢体动作和电影。（麦克拉伦尤其热衷于舞蹈艺术，他甚至承认他更愿意涉足舞蹈而不是动画领域，他后期的几部电影就像是歌颂人体的赞美诗，同时也体现

片中的两个人在围着小花打转，姿势如同欢庆春天的一段舞蹈（他们的双脚酷似芭蕾舞中的“第二位”）。

03398

03401

03403

03404

03406

03408

03409

03410

了伟大的编舞艺术。)

就在拍摄《邻居》之前，麦克拉伦在联合国教科文组织的赞助下来到中国，传授动画制作的经验。从1949年8月起，他在中国待了四个月，其间他目睹了20世纪最重大的历史事件之一——中国的解放战争，同时也见证了处于战火之中的广大村镇所蒙受的深重灾难。在艺术方面，这次旅行并没有给他带来什么收获，但他的人道主义精神却加深了一步。

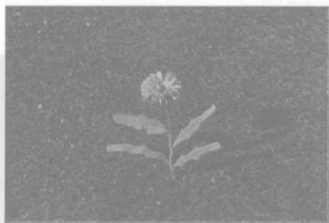
实体动画

对称的画面，背景中戏剧化设计的房子——这些都说明影片制作者希望通过最简单的画面讲述一则寓言故事。

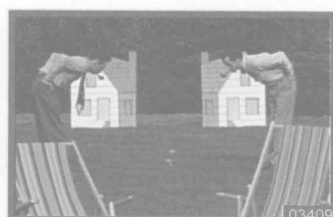

小花出现了，并且引起两位主人公的一系列反应。但画面仍是对称的，用的依然是宽镜头——我们就像是这一场景的“偷窥者”。

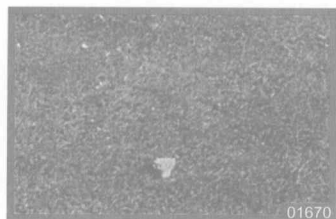
这是欲望之源，它把两位主人公带入了一场残酷的战争。花是假的，小花的出现通过定格摄影的方式做成动画。它还在轻轻摇摆呢，仿佛带着一丝顽皮，像是在跟观众打第一声招呼。

1950年6月，麦克拉伦回到西方世界，随后朝鲜战争爆发，于是他萌生了拍摄一部反战电影的想法。正因为这个缘故，《邻居》开头的两个男人就像是同一个模子里造出来的；两人位置对称，衣着类似，坐在自家房前的折叠躺椅上，自在地吸着烟斗。唯一的区别是他们看的报纸上的标题，一个写着“和平不再，必有战争”，而另一个是“战争不再，必有和平”。虽说麦克拉伦在他的职业生涯中不断创造出新技术，但他承认在拍这部影片时，主题才是他工作的唯一动力。

影片传达的寓意必须简明易懂，这样才会打动观众。短片长度有限，寓言本身就显得至关重要。所以，影片的基本元素很少：两个男子，他们的妻儿（很晚才出现，而且只是一闪而过），两座房子，以及引发后来一连串事件的小花。麦克拉伦说，在影片中加入小花仅仅是因为需要有一个导火索触发这个故事。尽管如此，这朵小花还是饱含象征意味的。

由于技术实验是拍摄过程中举足轻重的一个方面，脚本并不完全是预先写好的，这在动画片中是非常罕见的做法。拍摄之初麦克拉伦头脑里只是有一个大概的想法，包括这样几个主题：两个男人产生矛盾，情况逐渐发展为戏剧性冲突，利用一朵小花作为事件的导火索。因而最初的宣传广告和剧情梗概都是不完整的，更谈不上用什么分镜脚本。这样一来，两位演员（格兰特·蒙罗和让-保罗·拉杜瑟）、沃尔夫·柯尼格（摄像）和麦克拉伦必须不断地投入到即兴创作当中。每天早上，他们几个都要在草地上坐上个把小时，考虑、讨论当

01670

01687

01695

01738

01748

01753

01756

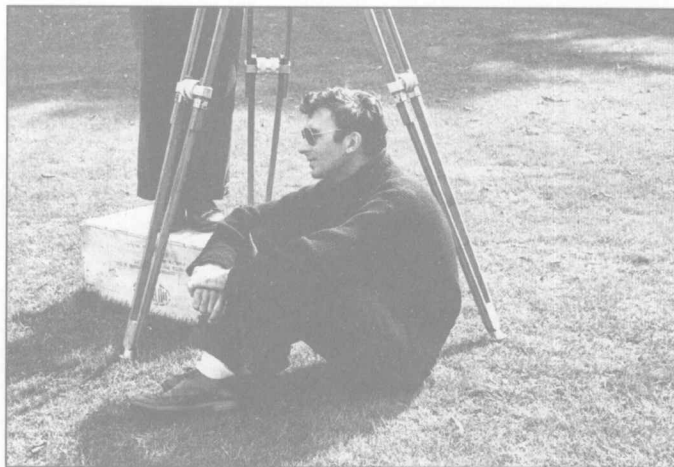

01768

纯真的小花绽放开来，两人都欣喜不已，觉得这是生命的奇迹。谁又能料想到之后发生的一切呢？

天的拍摄计划。因此，可以说每个人都为这部电影作出了贡献。比方说，是格兰特·蒙罗想到了在表现屠杀家人的场面时，演员脸上涂抹油彩，用以象征他们已退化到了野蛮原始的状态。

影片拍完四分之三时，结尾仍然悬而未决，整个团队为此展开了辩论：应该安排一个圆满欢快的结局，还是按照暴力逻辑走下去，最终以悲剧收场？最后大伙儿决定，如果想不出其他结尾，就让两位主人公两败俱伤，全都死在对方手里。后来由于谁也没有拿出更好的点子，麦克拉伦便保留了屋毁人亡的结尾。

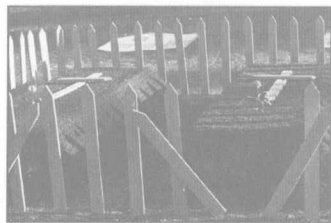

诺曼·麦克拉伦思考着故事情节如何发展：为这种电影写剧本总是麻烦不断——既要传递严肃的寓意，同时又不能高高在上地说教，结果往往会拉开影片与观众的距离。

实体动画

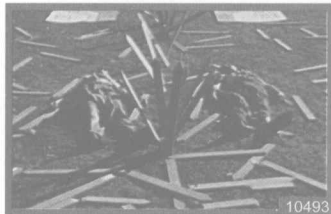
致命的打斗过后，两人被葬在这里，曾经隔开两家花园的篱笆围起了他们的坟墓。每人的墓前都长出了一朵小花，最后一次证明了他们的所作所为既可悲，又荒唐。

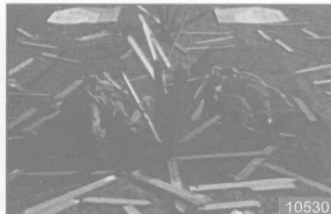
麦克拉伦在摆放篱笆桩，作为墓地这场戏的布景。得借助一根棍子完成这项工作，以防在篱笆桩的表层留下印痕，在银幕上出现闪烁。

二人淡出屏幕，然后装棺入殓。篱笆搭出墓地，两座墓前分别长出一朵小花。这一场面蕴涵着浓重的反讽意味。对称的画面与片头相呼应，叙事逻辑愈发令人不寒而栗。

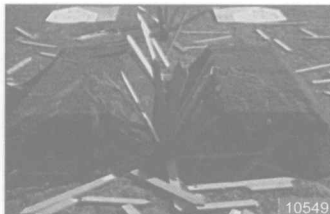
影片上映后，各方反响不一，其中最为激烈的反应是针对两人捣毁对方住宅、屠杀家人的镜头。一些意大利院线和美国发行商因为这一暴力场面而拒绝发行该片。麦克拉伦无奈之下只好删剪了这段镜头，他的想法是删去一部分内容总比根本无法上映要好。然而，在越南战争期间，此举却招致了批评，于是他又重新拿出了最初的剪辑版本。如今，这两个版本我们都有机会看到。

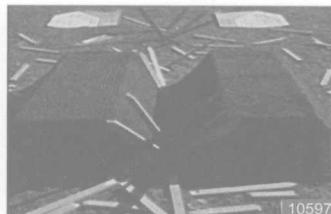
10493

10530

10549

10597

10614

10649

10724

10756

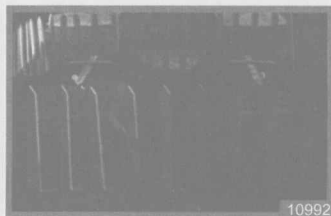
10776

10822

10907

10992